

La esencia clásica en la música gótica actual

Vicente Domínguez Manzano

Licenciado en Filología Clásica e Hispánica

Resumen

Dentro de la música gótica actual voy a hacer una exposición detallada de dos grupos musicales *underground*: *Rosa Crux* y *Ataraxia*. Para ello no sólo tendré en cuenta los criterios musicales sino que también tiene su importancia la lengua escrita, por una parte el latín alquímico medieval que interpreta *Rosa Crux*, y un latín actual compuesto por *Ataraxia*. En el aspecto religioso y científico es muy significativo el esoterismo, la profecía, más frecuente en latín alquímico y, además de lo profético en *Ataraxia*, sobresale lo sagrado y lo mágico de su obra. La adaptación de los textos antiguos al contexto de la música oscura actual será la fuente de inspiración de este artículo.

Hablar de la esencia clásica en la música gótica actual de dos grupos tan especiales como *Rosa Crux* o *Ataraxia* es zambullirnos en lo más profundo de las aguas. Y es precisamente porque abarcan una amplia gama de referencias culturales que se añaden a su música. Es una música llena de elementos esotéricos, religiosos, paganos y cristianos en *Rosa Crux*, a los que hay que añadir en *Ataraxia*, además de éstos, el componente filosófico y pictórico. Es muy rica y variada la música de ambos grupos junto a la simbología dotada de elementos crípticos y alegóricos. Esta música oscura en ambos grupos tiene una concepción diferente dentro de las influencias musicales. Para ello tendré en cuenta una estructura tripartita: en primer lugar haré una exposición sobre la denominación de ambos grupos, la alquimia y la piedra filosofal, la religión y la profecía, las influencias e inspiraciones musicales y el uso de una lengua extraña como el latín. A continuación haré un comentario audiovisual de dos canciones de *Rosa Crux* y un DVD completo de *Ataraxia*. Finalmente llevaré a cabo una conclusión sobre los contenidos expuestos.

I. Aspectos más relevantes en su obra musical

Explicación de los símbolos de los nombres de Rosa Cruz y Ataraxia

Los emblemas de la Rosacruz¹ son las rosas rojas, símbolos de la purificación del deseo, sobre la cruz que representa la materialidad. Los Rosacruces² son sociedades secretas surgidas en Europa después de la Edad Media. Dicen proceder de la Antigüedad legendaria, pues al decir de ellos, remontan su origen a la sabiduría esotérica del antiguo Egipto en tiempos de *Akenathón* (siglo XIV a. c.) cuando los primeros rosacruces se habrían reunido en las Cámaras Secretas de la Gran Pirámide para la iniciación de los grandes misterios.

Los símbolos de la cruz son numerosos³. Una de las múltiples manifestaciones de la cruz es el Fuego, que debe entenderse como el de la inteligencia; todo está en relación con las cosas del espíritu. Es instrumento de violencia y tormento, “la dolorosa tarea de pensar”. La cruz es el cruce de dos líneas, símbolo primario de la luz. Una de sus formas es la *T au*) que deriva del instrumento con el que en la remota antigüedad se hacía salir el fuego, “la luz oculta” de la madera. Más tarde, se identifica con otro instrumento de analogías ígneas: el martillo de *Thor*, o el hacha -la doble hacha- con la que Plutón parte en dos la frente de Zeus, abriendo de paso el nacimiento de Atenea, la diosa de la Sabiduría, otro emblema del Fuego. Como el doble mazo de la divinidad máxima de los celtas nórdicos, *Dagda*, alude a la doble actividad -creadora y destructora- del Fuego.

Palabras de significado preciso como *Verbo*, *Logos*, *Palabra*, etc. han terminado por perderlo al ser puestas al servicio y como representación de las racionalizaciones de los teólogos. Lo mismo ha ocurrido con expresiones tales como “Uno”, que desde tiempo inmemorial ha sido empleado como título del Principio Último (*Ēkam* en sánscrito, en hebreo *Ejad*, *Εκας* en griego, fueron siempre títulos de la incognoscible fuente de la que brota el espíritu.

La cruz de 3 brazos de origen egipcio, fue la que recogieron los Templarios. Consta de 3 brazos superiores en llamas. La acogieron los filósofos alejandrinos, platónicos y neoplatónicos. Dio lugar a las Tríadas.

1. www.fraternidadrosacruz.com/el_emblema_rosacruz.html (29-09-2012)

2. <http://formacionpastoralparalaicos.blogspot.com.es/> (29-09-2012)

3. www.unidad-servicio-uruguay.org/a4r6p1.pdf (29-09-2012)

Hasta aquí algunos de los numerosos símbolos de la cruz. Luego unos teólogos cristianos se encargaron de darle el peor de los símbolos: el de la muerte. No obstante, el poeta cristiano Tertuliano comparaba el árbol original de la cruz con el árbol de la vida. El *Lignum Crucis*⁴ del poeta cristiano Venancio Fortunato lo podemos traducir como “árbol de la cruz”. Algunos artistas esculpen y pintan la cruz como un árbol con ramas, flores, hojas y frutos tras la muerte de Cristo. Estos pintores, al representar el árbol de la cruz como un árbol de fertilidad retornan a las tradiciones paganas. La inscripción INRI⁵ de la cruz es interpretada en los evangelios del Nuevo Testamento como *Iesus Nazarenus Rex Iudeorum*. Sin embargo en los textos masónicos este latín alquímico es interpretado desde una doctrina fálica y vitalista. Esta inscripción equivaldría a *Ignis Natura Renovatur Integra*. “Toda la naturaleza será renovada por el fuego”. Interpretan el *igne* como inteligencia. Hay algunas más en latín alquímico. En hebreo *Iod, Nun, Resch, Iod*, responden a las de los 4 elementos: *Ian* (agua), *Nut* (fuego), *Ruaj* (soplo) e *Iabead* (tierra). En griego *iota, ny, rho, iota* podría ser *Idee, Nekrophancia, Rektes, iatrikon*. Es esta apariencia de muerte, activa medicina, lo que alude al estado extático.

La identificación de la rosa con la cruz⁶ es clara porque, siendo ésta el cruce de dos líneas, la esencia de la rosa es la intersección, el punto de donde procede el Fuego: que es lo que la Ro-ja Rosa representa. Uno de los títulos de la “*Madre del Creador*” es el de “*Rosa Mística*”. Del mismo modo que *Ishtar* (*Astarté*), *iSHá* (mujer,) e *iSiS* son sinónimos de rosa.

El color rojo corresponde al iniciado de la *Rosa Crux*. Es la representación en términos de Luz, de la Ro-xa, (avéstico *raoxsma* “luminoso”), Roja o Rosa. Y desde que ésta está asociada con la cruz, alude a la “*sangre*” del Uno, que al derramarse da vida a sus hijos. En la mitología griega la rosa roja brotó de la sangre de Afrodita al haberse pinchado el pie con la espina de una rosa blanca. En un texto de latín alquímico interpretado por *Rosa Crux*⁷ se hace esta alusión a la rosa: [“*La rosa señala a los mártires, / tiemblo y estoy atemorizado...*”] = [“*Rosa signat martyres/ Tremens sum ego et timeo...*”] Y en un latín actual de *Ataraxia* se observa este doble significado: [“*Una rosa pánica siempre floreciente al inclinarse me descubrió la luz y la muerte...*”] = [“*Sempervirens panica rosa/ obliquitans luces mortis me invenit...*”]⁸.

Por su parte, el nombre de *Ataraxia* tiene relación con la filosofía de Epicuro⁹, el cual distingue dos clases de placeres: el placer estático,

4. http://es.wikipedia.org/wiki/Lignum_Crucis (9-07-2012)

5. Ver nota 3.

6. Ver nota 3.

7. Del Cd de *Rosa Crux In tenebris* 2002.

8. Del Cd de *Ataraxia Simphonia sine nomine* 1994.

9. Nicola Abbagnano: Historia de la filosofía. Volumen I, Editorial Hora, SA 1982.

que consiste en la privación del dolor, y el placer en movimiento, que consiste en el gozo y en la alegría. La felicidad consiste solamente en el placer estático o negativo, “*en el no sufrir y no agitarse*” y se define, por tanto, como *αταραξία* (ausencia de turbación) y *απονία* (ausencia de dolor). Es un placer puramente espiritual. En Epicuro destacan los jardines, lugar en los que los filósofos paseaban y mostraban sus enseñanzas a sus discípulos en un ambiente bucólico. De ahí que el grupo sienta una gran predilección por los jardines. También se inspira en el proverbio griego *γινῶσθι τε αὐτῶν* : en latín clásico *nosce te ipsum*: “*Cónotete a ti mismo*”¹⁰. Hay un álbum¹¹ de *Ataraxia* con el título anterior, en latín, donde se dice al final de la estrofa: [“...*Nihil admirari Ego sum qui sum*”]= [...] “*No hay nada por quien sentir admiración: Yo soy quien soy*”]. *Ataraxia* hace hincapié en su concepción sobre el arte: “*la vida es arte y el arte es vida*”. Según ellos, el arte (la música) debería mantenerse al margen de la racionalidad para potenciar “*lo sagrado*”, “*el misterio*”. El aspecto de “*lo sagrado*” es fundamental en la obra de arte, el exceso de racionalismo nos conduce a la trivialización del “*misterio*”, esencial en la composición artística. Sin el misterio se pierde toda identidad espiritual. Esto no es óbice para que también dentro de “*lo sagrado*” conviva “*lo diabólico*” que también forma parte del rito como un acto de catarsis que nos libere de ese *δαίμων* interno.

La alquimia, la piedra filosofal

La palabra alquimia¹² deriva del griego *χυμεία* (soldar, alear convertir), en antiguo egipcio *kmt* “tierra negra” y a través del árabe *al-khimiya* nos ha dado la palabra actual alquimia. Si ésta consiste en transformar en oro diversos metales como el mercurio, del mismo modo se pueden hacer transformaciones en el hombre a través de las ciencias ocultas. La piedra filosofal¹³ se conoce como el *lapide philosophorum*, piedra de los filósofos, o piedra filosofal. Al ser “*Piedra*” un elemento de construcción, y “*filosofía*” se traduce como inclinación a la sabiduría, podemos decir que se trata de un cuerpo o material de construcción que posee por sí mismo una afinidad por el saber, y tiene una pertenencia especial para el filósofo. Se traduce como lápida o losa. Una, generalmente blanca, en la que se graba una inscripción. El instrumento con el que se graba: lengua, estilete, pincel o lápiz; y el escultor que realiza la inscripción. Lápiz procede del sánscrito *Lap* que significa Hablar, el Habla, el Lenguaje, y *Lipi* se traduce como escritura, Alfa-beto. *Lapide* representa el Verbo y su Sustancia. Así definen a la piedra filosofal Richard Payne

10. Enrique Cases: *Antropología teológica* 2004

<http://perso.wanadoo.es/enriquecases/> (12-07-2012)

11. Del Cd de *Ataraxia Nosce te ipsum* <http://www.twilight-records.com.ar/>

12. <http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/3968687/La-alquimia-en-la-historia.html> (2-07-2012.)

13. Ver nota 3.

Knight y Eliphas Levi: “La piedra filosofal es realmente la piedra filosofal, la filosofía es verdaderamente semejante a una joya mágica cuyo toque transmuta sustancias base en piedras preciosas como sí misma. La sabiduría es el alquimista polvo de la proyección que transforma miles de veces su propio peso bruto de la ignorancia en la preciosa sustancia de la iluminación”¹⁴.

La religión: su relación con la ciencia, la profecía

El aspecto religioso en ambos grupos se caracteriza por lo místico, lo sagrado. La importancia que da *Rosa Crux* a lo religioso estriba en la necesidad de priorizar sobre todo en romper con tabúes que nos impiden acercarnos a dar opiniones personales acerca de los textos religiosos. Ante todo, hemos de eliminar el tabú de que ciencia y religión son irreconciliables. La Edad Media ha sido muy rica en religiosos que se han ocupado del estudio de la alquimia, en conciliar diferencias insalvables entre filosofía y cristianismo, en experimentar con sustancias químicas para la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la eterna juventud; todo lo contrario sucedió a partir del Concilio de Trento donde la iglesia y la ciencia no van por el mismo camino. Pero también hay que tener en cuenta que quienes construyeron las iglesias o las catedrales, nos han hecho partícipes de nuestra cultura religiosa. De igual modo la elección de los instrumentos, las campanas, el carillón, los cantos del coro heredados de las tradiciones de los oficios y las liturgias, han pasado a través de los tiempos a formar parte de una herencia cultural que de una u otra forma no podemos olvidar. Hay que concebir todo esto como herramientas de trabajo con las que podemos crear una obra de arte que es lo que nos puede reconfortar y no estar siempre sometidos a la repetición y a la inacción. En *Ataraxia* es muy notable el significado de la piedra, símbolo de lo que el hombre ha perfeccionado, su pasado antropológico; es a la vez la piedra con el significado de *petra* que es una piedra que nos retrotrae a las construcciones maravillosas que nos dejaron grandes civilizaciones como herencia cultural, pero también simboliza la piedra preciosa, *ut supra dixi, lapide philosophorum*, que a través de operaciones de magia nos hace llegar a los secretos que guarda la naturaleza. El agua representa el subconsciente y ésta nos transportará en su álbum posterior a un mundo maravilloso de ninfas, nereidas, hadas, sátiros, duendes, etc. El concepto de divinidad es muy amplio, abarca un animismo muy enraizado en la sustancia mágica, fuente de creación y transformación.

La profecía está atestiguada desde la antigüedad¹⁵. En la antigua Grecia se registraban a través de los oráculos, también en Roma eran céle-

14. Richard Payne Knight y Eliphas Levi: *Lenguaje simbólico del arte antiguo y la mitología*. Londres; Negro y Amstrong, 1836.

15. Profecías incumplidas del Fin del Mundo:

<http://www.taringa.net/posts/noticias/1409367/Profecias-incumplidas-del-Fin-del-Mundo.html> (18-07-2012)

bres las profecías de los augures. Y encontraríamos más civilizaciones si siguiéramos rastreando a lo largo de la historia. Desde que surgiera el cristianismo se han realizado numerosas profecías sobre el fin del mundo desde sus inicios hasta el año presente del 2012. Muchas profecías se han hecho a lo largo del siglo XX, y se siguen haciendo actualmente. Pero, ¿hasta qué punto hemos de confiar en las profecías? Es algo que sucede también en nuestros días, pero que muy pocas se cumplen. Fue célebre la profecía que se hizo sobre el fin del mundo que tendría lugar en el año 1000, fecha tan señalada por ser final de siglo. Todo ello forma parte de la estrategia del terror, del miedo, algo que siempre entra a formar parte de la historia de la humanidad. He aquí el fragmento poético antiguo titulado *Rosa signat*¹⁶ que interpreta Rosa Crux: [*“La rosa señala a los mártires / Tiemblo y tengo miedo / Día aquel, día de cólera / De calamidad y miseria / Día grande y muy amargo...”*]=[*Rosa signat martyres. / Tremens sum ego et timeo / Dies illa, dies irae / Calamitatis et miseriae / Dies magna et amara valde...*]. Tomás Celano¹⁷, inspirándose a su vez en éste mismo y en otro similar, en el *Libera* y sus variantes y en las Profecías Sibilinas, compone su particular *Dies irae* dando más amplitud a sus estrofas. Se compuso en tono apocalíptico para profetizar el fin del mundo. Tiene una rima admirable y una gran belleza dentro del latín místico. Se hizo muy famoso cuando se cantaba en gregoriano en las iglesias: [*“Día de cólera, día aquel / como David a la profetisa el mundo en cenizas se convertirá...”*]=[*Dies irae, dies illa / Solvet saeculum in favilla / Teste David cum Sybilla...*]. También en la Edad Media San Marcial de Limoges¹⁸ en su libro *Prosa de los muertos* alude de igual modo a este suceso apocalíptico: [*“... Día de cólera / Día aquel / Día de trompeta y de lamento / Día de dolor y de miedo...”*]=[*“...Dies irae / Dies illa / Dies tubae et clangoris / Dies luctus et tremoris...”*]. En *Prophetia*¹⁹, Ataraxia también alude al aspecto profético: [*“Todo lo que nace muere con igual impulso / Es cierto que hemos de morir / Incierto si en aquel mismo día”*]=[*Omnia orta occidunt aequo pulsant / Pede moriendum certum est / Incertum an eo ipso die*]. Contrasta la idea terrible sobre la muerte que se da en los textos del latín alquímico medieval, señalando el día funesto de la muerte, con la concepción del texto compuesto por Ataraxia, donde se muestra el día seguro de la muerte, pero sin saber cuándo sucederá.

Influencias e inspiraciones musicales.

El uso de una lengua extraña: el latín

En el artista siempre hay alguna influencia, ya que nadie puede pretender ser completamente original, bien por gusto hacia un determinado

16. Ver nota 7.

17. Ver Bibliografía: *Le latin mystique*. Capítulo XVIII.

18. Ver Bibliografía: *Le latin mystique*. Capítulo XVIII.

19. Del Cd *Simphonia sine nomine* de Ataraxia, 1994.

compositor o grupo, o de una forma voluntaria o involuntaria. Esto se da porque dentro de la naturaleza hay una sagrada mimesis y de la mezcla caótica de sonidos salen a veces magnas composiciones y un estilo, si no totalmente personal, sí al menos nuevo y genuino. Todo ello forma parte dentro de un estilo de música oscura en ambos conjuntos. *Rosa Crux* tiene cierta influencia de *Stravinsky* en la forma de concebir el ritmo y clases de lecciones sacadas de otros compositores. Pero lo más original en *Rosa Crux* es la BAM (ya hablaré a posteriori en su video *Aglon*). Su música es actual, tiene rasgos antiguos en los temas, pero al mismo tiempo sus instrumentos musicales, en especial los sintetizadores, le otorgan un estilo muy personal, lleno de viveza. Se puede decir que todo este material que pone el grupo está al servicio de su obra: el decorado, los objetos, lo tenebroso, el sonido... Todos ellos forman parte de la música.

Por lo que hace referencia a *Ataraxia*, además de la consabida influencia del prerrafaelismo en la música oscura que hacían grupos como *Dead Can Dance*, *Cocteau Twins* o *His Name is Alive* y la predilección por los poetas románticos, su música es considerada contemporánea por ellos mismos, aunque se advierta un gusto exquisito en sus estilos medieval, neoclásico y renacentista. Y esto se acentúa aún más con la variedad de lenguas clásicas y modernas en sus canciones, igual que los instrumentos antiguos y modernos, y la evolución de su estilo musical oscuro, propio del gótico, hacia otro donde se mezcla también la mitología desde sus raíces pero mirando también al futuro. Lo más significativo es que toda esta mezcla de instrumentos antiguos y modernos, además de los sintetizadores, dan a su música el carácter de una obra de arte que se plasma en sus cuadros de gran belleza e inspiración junto a sus gestos, con la inclusión de un mimo en sus actuaciones musicales, que se enmarca en una antigua afición por el teatro.

Rosa Crux no escribe las letras de las canciones. Se sirve en su mayoría de textos del latín alquímico y algunos del hebreo de época antigua. Son composiciones breves. Los textos del *Dies irae* datan del 850 y fueron introducidos en las misas de *Requiem*. Fueron suprimidos a partir de 1970 porque denotaban tristeza y melancolía, pero nada más lejos, se pueden adaptar además del gregoriano a instrumentos modernos y sintetizadores. Este latín alquímico nos puede parecer extraño, pero tiene una gran sonoridad y economía lingüística. No se da mucha importancia a la palabra, la voz es una herramienta utilizada abstractamente por el grupo. El sonido, al ser una materia sonora, puede crear una forma a través de él. Hay una clara vocación de hacer música evitando repetir los temas en el siguiente álbum. Lo más importante es la calidad musical, independientemente de la lengua en la que se compongan los textos.

Por su parte *Ataraxia* muestra predilección por la palabra. Es un elemento mágico, divino. Sus composiciones están escritas en varios idiomas antiguos y modernos. En algunas canciones se sirven de

textos antiguos en latín como los *Carmina Burana*, la mayoría de las canciones en dicha lengua están compuestas en latín actual. Algunas composiciones están inspiradas en poemas de *Safo* que los traducen del griego arcaico a otras lenguas modernas. Conciben el griego como la “*lengua unida al pasado, a la materia espiritual*”; el inglés es “*el futuro*”. La mezcla de estilos, de letras y de instrumentos define perfectamente su música.

En una escena de la película *Orfeo* de Jean Cocteau²⁰, Orfeo dice a su amante Eurídice, después de que ambos despertaran del sueño de la muerte y le objetara ella de que no descansara: “*Mis libros no pueden escribirse solos*” a lo que ésta responde: “*Los libros se escriben solos*” y Orfeo añade como colofón: “*Yo les ayudo*”- Las obras nacen por imitación de la naturaleza, pero los poetas las modelan, les dan un tono personal con su *lapide philosophorum*.

Muchas lenguas, antiguas y modernas, emplea Ataraxia. Hasta se atreve a cantar un *mantra* en sánscrito bajo el título de “*Gayatry*” del álbum *Llyr*²¹: *Ut in principio dixi*, hablar de *Rosa Crux* y *Ataraxia* es zambullirnos en aguas profundas, pero como indicó *Illic Svytic*, en nostrático: “*La lengua es un vado a través del río del tiempo / Ella nos conduce a la morada de nuestros antepasados / Pero aquellos a quienes les asustan las aguas profundas / Nunca podrán alcanzarla*”²².

II. Comentarios audiovisuales de tres canciones

Aglon

Es una actuación en vivo de un concierto de *Rosa Crux* donde se pueden observar los rasgos de su música oscura o gótica. Esta canción, *Aglon* tiene lugar durante una noche blanca en la que no se duerme porque ya se tiene demasiado miedo para eso. Al miedo se le identifica con la noche, la oscuridad, la muerte, en suma es el miedo a lo desconocido. Pero esto se afronta dando respuestas valientes desde la sinceridad de la religión total y no de una manera pueril como hacen la mayoría de las religiones. Por eso la noche blanca es la respuesta mediante la música a todo lo relacionado con esta problemática de la muerte. En la sala hay muchos de sus elementos característicos: la oscuridad, pero al mismo tiempo las lucecitas, el humo artificial, las campanas y carillones, las paredes con las fotografías de un hombre, y las calaveras. Todo esto forma parte de la imaginería de la cultura cristiana, pero que nos da a entender la convivencia entre la vida y la aceptación de la muerte.

20. Jean Cocteau, *Orfeo*. 1950.

21. Cd *Llyr* de Ataraxia, 2010.

22. F. Villar Liébana: “Lenguas y pueblos indoeuropeos” Editorial Gredos, 1991.

Lo que más sorprende y agrada son los instrumentos musicales. La voz y la guitarra eléctrica de Olivier forman instrumentos únicos. Digo esto porque la canción de *Aglon* es un homenaje al sonido, ya que dicha canción se compone de palabras sueltas, donde no hay períodos interminables, cada verso lo forma una o dos palabras. Esta austeridad de palabras potencia el ritmo, la fuerza del ritual. Con la guitarra aumentan las vibraciones. Pero lo que le da una vivacidad aún mayor es la BAM, la Batería Acústica Media, una de las creaciones del grupo, consistente en una caja de ritmo que pilota varitas a través de electroimán y que las hacen golpear sobre cajas de batería. Además el piano que toca Claude es un sintetizador.... Todo este conglomerado le da un encanto especial a la canción.

Omnes qui descendunt

El videoclip *omnes qui descendunt* ofrece una muestra de la simbología de lo profético. En su comienzo se muestra un eclipse (latín *eclipse*, griego *εκλειψις* “desaparición”) de luna con sus fases lunares (luna nueva, cuarto creciente, luna nueva), luego aparece un círculo que poco a poco irá desapareciendo, el sol. Un coro interpreta la canción acompañada de guitarra, batería media, de sintetizadores que van marcando el ritmo de la marcha. Se dispone la tropa a marchar con su vestimenta, negra o blanca; hay un descenso a los infiernos, *vadam in portas inferi* “iré a las puertas del infierno”. Los caballos decorados con grandes sábanas llevan calaveras en la parte posterior de su cuerpo. El sol aparece en su plenitud al principio para ir decreciendo en forma de anillo. Al bajar los marchadores se encuentran a una pareja, en un círculo alrededor de la misma que encienden en los bordes del hierro. Simboliza la tierra y el fuego, la materia ígnea. Esta pareja puesta de rodillas en una posición hierática, como estatuas inanimadas, recobra vida, se dan con un polvo muy fino y se cubren de barro (el polvo tiene un carácter simbólico, forma parte de la materia visible “polvo eres y en polvo te convertirás” y el mismo barro representa el origen de la vida que en tantas mitologías se hace referencia al mismo, así como el filósofo presocrático *Anaximandro*). Esta pareja va a interpretar una danza muy original, “*la danse de la terre*”, con los mismos gestos. Esta danza tiene como fuente de inspiración el *Teatro de la crueldad* de Antonin Artaud²³. Algunas de las innovaciones del teatro de Artaud atañen a la puesta en escena como punto de partida de la escena teatral. En el lenguaje no se da tanta importancia a la palabra hablada sino que se hace hincapié en ella a través de los sueños; se da gran importancia al movimiento. Los instrumentos musicales son tratados como objetos y parte del decorado. En cuanto a la vestimenta, la pareja, desnuda, no lleva ningún vestido moderno y esto se explicaría por el hecho de conservar la belleza del ancestral ritual. La representación no se hace en una sala encerrada sino que se sustituye por un lugar donde haya comuni-

23. Antonin Artaud: “El Teatro de la Crueldad”. Primer Manifiesto (1932).
<http://www.dementioteka.com/web1/teatro%20de%20la%20crueldad.htm>

cación directa entre el actor y espectador. Supresión del decorado. Finalmente, sin un elemento de crueldad no puede existir el teatro. Todas estas características se dan en "*la danse de la terre*". Una vez finalizado el ritual de la danza los levantan en unas andas como en una procesión. Desaparecen, quedan restos en forma de polvo. ¿Ya no quedan vestigios de vida? Podemos afirmar, semejante a un proceso de alquimia, que la materia no se destruye sino que se transforma.

Los títulos del álbum muestran las sucesivas etapas del viaje. Desde el título *Procumbere*²⁴ con el *palpebrae meae caligaverunt* "mis párpados se oscurecieron", *terra procumbens* "la tierra se postra", *trepidantes coeli* "los cielos tiemblan"; *inclinantes inferi* "los infiernos se inclinan", se llega al *sursum corda* "arriba los corazones"; de donde pasamos al *omnes qui descendunt* "los que bajan", *non mortui sed data somni* "no muertos sino dormidos", hasta llegar al final con el título *Salve Crux* "sálvanos cruz". Todo este descenso a los infiernos marca un clima de terror, de miedo a la muerte en un tono apocalíptico. Pero si observamos detenidamente la letra y las imágenes y miramos los gestos de la danza, todos idénticos como si fueran uno solo en frente del espejo comprenderemos aún mejor su significado. En la película *Orfeo* de Jean Cocteau²⁵, después de la escena de la muerte de Segeste, poeta amigo de Orfeo, una voz en off, sale del coche que le lleva al tanatorio: "Los espejos harían bien en reflejar más allá". Orfeo habla de su vida diciendo que está dormido, que es como si no despertara nunca del sueño. A través de esta frase se resume el contenido del videoclip, hay un descenso a los infiernos, todo se oscurece, todo tiembla, se derrumba, pero la muerte no es un paso definitivo hacia el final porque *non mortui sed data somni* "no estamos muertos sino dormidos".

Os cavaleiros do templo

Hay en el video de Ataraxia toda una serie de rasgos que definen el estilo gótico, medieval, renacentista, neoclásico de Ataraxia: imágenes de las catedrales, monasterios, castillos, vestidos antiguos, el valor simbólico de las piedras, las cartas del tarot e instrumentos musicales antiguos y modernos. Grandiosas las fotografías de Livio Bedeschi. Todo ello en pro de una estética del misterio, de lo sagrado. Empezando por los rasgos referentes al decorado se puede observar en primer lugar la oscuridad que representa los secretos, los misterios que encierran todos los objetos, especialmente la piedra que desde la antigüedad algunos autores neoplatónicos clasificaron los mitos en teológicos, físicos, psicológicos y materiales. Estos últimos hacen referencia a los elementos de este mundo: plantas, animales y piedras que rastrean las leyes de una simpatía cósmica y a través de operaciones de magia pueden remontarse estos elementos naturales a su fundamento último. Por tanto,

24. Del Cd *In tenebris* 2002. Rosa Crux

25. Ver nota 17.

las piedras que nos parecen un elemento inerte, pero con el significado de *lapide*, no de *petra*, tienen un significado alegórico. Así Marbode²⁶, obispo y poeta cristiano que vivió a finales del S. XI y principios del XII, en el himno de las 12 piedras, explica que cada una de ellas es un símbolo de cada uno de los apóstoles, cada uno de ellos relacionado con los 12 signos del zodiaco. (En un reloj en Praga durante cada hora por medio de dos ventanillas se reflejan una serie de fotografías: en primer lugar aparece la figura de la muerte, un esqueleto a la derecha del reloj tira de la cuerda y luego la procesión de los 12 apóstoles. En el otro reloj con numeración árabe de las horas del 1 al 24, aparecen los 12 signos del zodiaco, según la tradición babilónica, mostrando el movimiento del sol y la luna). Es un tratado de hermenéutica lapidaria, un comentario al versículo 19-20 del capítulo 20 del Apocalipsis. Hay un significado críptico en esas piedras preciosas, como algunas piedras preciosas que se muestran en el video *Os cavaleiros do templo* También están presentes imágenes de caballeros y damas medievales, con sus vestidos de gala, además de las puertas con sus llaves que encierran dichos secretos, juegos de tarot con un gato negro. Se observan bandejas de frutas, manzanas, un racimo de uvas y una granada, con reminiscencias de lo báquico, la fertilidad, como algo propio de la *Ethereal Music* y como una esencia atemporal, como un ideal de belleza encarnado en la sensibilidad de Francesca que toca con suavidad los objetos del deseo.

El mimo ameniza la actuación con danzas, portando máscaras y vestimenta medieval. Interpreta la danza de los derviches en el transcurso de la canción de *Aperlae* como una muestra del aspecto multicultural de su arte. Es una danza mística que tiene sus raíces en el sufismo de Oriente Medio. Muy en consonancia con dicha canción por el hecho de que en su letra empieza con un canto al cosmos con palabras como contemplación, pulcritud, voluptuosidad, unión. Esta danza es un canto al movimiento perpetuo de los planetas alrededor del Sol y la organización en común del universo donde todos los seres se ayudan mutuamente.

Pasando ya al plano musical, la entrada está amenizada con imágenes de castillos, catedrales, y la voz melodiosa de *Francesca* en medio de sintetizadores, guitarra española, pandereta, *darbukha*, piano... Las canciones *Almourol* y *Batalha* son un homenaje a los caballeros templarios portugueses. En el conjunto de las canciones, de *Le ore rosa di Mazenderan*, me llama la atención la voz operística de Francesca, la combinación de lo oscuro del ambiente junto a los trajes de color rosa del mimo y la cantante. De *Lucrecia*, lo que más me seduce es el tono de la guitarra española con sintetizador y la *pandoura* que nos traslada a melodías del mediterráneo y *Odouarpa*, en la que la voz lírica de Francesca le da un tono muy personal. Pero particularmente me entusiasma la canción de *Aperlae*, una preciosa balada con la combinación de guitarra, piano y electrónica y la bella voz de *Francesca*, inspirada en un poema de Safo, y que es una simbiosis de

26. Ver bibliografía "*Le Latin mistique*". Capítulo XII.

lo antiguo y lo moderno, en la que se utilizan 3 idiomas: Latín, Inglés e italiano : [*"contemplatio, pulcritudo, voluptas, conjunctio"* /= *"contemplation, grace, sensual pleasure, unión"*... *mysteries, music, birth, / ocean, oxigene, space...* *Melodiosa piu arpa d'oro, piu dell'oro...*] Esta canción sentará las bases de su próximo álbum *Lost Atlantis* donde el agua, *ocean*, será el elemento clave. Esta canción es el perfecto colofón con rasgos al servicio de una nueva estética, en la que se entremezclan lo arcano de las antiguas civilizaciones con lo moderno de hoy. Su música mostrará una evolución, pero seguirán venerando a las fuerzas mágicas de la naturaleza.

Conclusiones

Destaca en ambos conjuntos musicales una concepción holística de la religión, no en el sentido de religión dogmática, sectaria, sino que se trata de una religión en su esencia total. La gran variedad de símbolos como la cruz, las inscripciones, y su relación con los mitos, han dejado de tener sentido en una iglesia anquilosada en el pasado, más preocupada en perseguir todo lo referente al tejido carnal que en promover la cultura. Los bellísimos mitos, el griego del nacimiento de Atenea, el nórdico Thor y el celta Dagda, de placer y sexualidad desbordantes, que se utilizaron como bellas metáforas para explicar algunos símbolos de la cruz, han quedado para siempre en el olvido.

La recuperación de una lengua, el latín alquímico, desconocida, pero de un gran valor místico y de una gran cadencia rítmica tiene un valor como testimonio arqueológico de lo medieval. Esta lengua oscura, surgida antes de los albores del gótico, da variedad a la música gótica. Esta no se presta a una traducción lineal, no es prosaica, sino que descifra contenidos crípticos o esotéricos. Se adapta perfectamente a la música ritual. Al ser composiciones breves la repetición es algo muy propio de lo popular y lo sacro, como sucede con los mantra hindúes, los salmos, o las jarchas árabes. Hay una coincidencia de ambos grupos en lo sagrado, en el misterio. Si se prescinde de ellos el ritual pierde todo su sentido. Por eso en la danza de la tierra de *Rosa Crux* se conserva toda la esencia mágica del ritual. Una de las poquísimas cosas que antiguamente tenían su encanto en las misas era el ritual de las letanías, los *réquiems*, pero fueron suprimidas por su contenido lúgubre; sin embargo escuchar las letanías de Oda Relicta en latín causa un éxtasis místico muy profundo.

Pero también el neolatín de *Ataraxia* le da un aire neoclásico y sirve para enriquecer la música gótica. Son estrofas cortas, pero de un notable contenido poético y filosófico y hace referencias en algunos casos a la profecía.

Sobresalen las buenas adaptaciones musicales que se hacen a las lenguas modernas de mitos y poesías antiguas y el empleo de un latín actual en el grupo *Ataraxia*. El uso de los sintetizadores no empeora la calidad de la música si éstos se ponen adecuadamente al servicio de la obra musical y esto es lo que se pone de manifiesto en el conjunto de la misma.

Y termino con un verso lapidario del latín alquímico de una canción de Rosa Crux: *[Et lux perpetua / Luceat eis...]*²⁷.

Referencias Bibliográficas:

Libros:

- Price, J. Alquimia. Un relato de algunos experimentos sobre mercurio, plata y oro. Oxford, 1782.
- Westcott, W. Wynn. Alquimia: La ciencia de lo Espiritual y lo Material. Sapere Audere, Londres, 1893.
- Borrichius: Hermetis Aegyptiorum et chemicorum sapientia. Hafniae, 1674.
- Payne Knight, Richard y Levi, Eliphas... "Lenguaje del arte simbólico y la mitología". Londres, Negro y Amstrong, 1836.
- Dr. Westcott: "Un apocalipsis hermético" (Occult Review, volumen 17, 1913).
- Dr. Westcott: "Alquimia cabalística" (Journal Review of the Alchemical Society, volumen 2, 1917).
- Ortega, Pedro. Ensueño prerrafaelita. Una Mirada gótica a la belleza decimonónica. Mentenebre, 2011. Entrevista con Ataraxia. Páginas 62-67.
- Ataraxia. Arcana Eco (Libro y CD) Ark Records, 2005. Libro 160 páginas.
- De Gourmont, Rémy, Le latin mystique. Les poètes de la antiphonaire et la symbolique au moyen âge. Preface inédite de l'auteur frontispice de Maurice Denis. Omerments de Roger Devenin. París. Les Editions S. Cres et Cie. 21, 1922.
- Emmanuël, Entrevistas con Rosa Crux, Revista Elegy nº24.

Publicaciones a través de la red:

- <http://letras.terra.com/rosa-crux/>
- <http://www.ataraxia.net>

Audiovisuales:

- Rosa Crux, Noctes insomnes CD 1998.
- Rosa Crux, In tenebris CD 2002.
- Rosa Crux, Proficere CD 1995.
- Ataraxia Os cavaleiros do templo DVD 1998.
- Ataraxia, Simphonia sine nomine CD 1994.
- Ataraxia, Ad perpetuam rei memoriam CD 1994.
- Ataraxia Nosce te ipsum CD 2008.

27. De la canción de Rosa Crux *Beati mortui*. Cds *Noctes insomnes* 1998.